

INDONESIA

MUSIC FROM WEST JAVA
MUSIQUE DE L'OUEST
DE JAVA

ANTHOLOGIE *des* MUSIQUES TRADITIONNELLES
ANTHOLOGY *of* TRADITIONAL MUSICS

INDONESIA

MUSIC FROM WEST JAVA

1 **Kacapi Suling : Semarang and Banjaran**
Uking Sukri (*kacapi*); Ono Sukarna (*suling*); Iim Ibrahim (*rinçik*).

2 **Bandjar Malati, laras madenda**
The *gamelan sunda salendro* of the Bandung Studios of Radio Republik Indonesia led by Oman Suganda.
Voice: Eros Rosita.

3 **Tari Topeng**
The *gamelan sunda* of the "Bakti Budaya" Ensemble led by Pak Utar (*gendang*).

4 **Gonjang Sapuratina, laras salendro**
The *gamelan sunda salendro* of the Bandung Studios of Radio Republik Indonesia led by Oman Suganda.

5 **Ujung Laut (the shore) and Sangkur Ratu (the king's sword)**
The *gamelan degung* of the Bandung Studios of Radio Republik Indonesia led by A. Ab. Syar.

6 **Wayang Golek : scene from the Ramayana**
The *dalang Tjatja Taryana* and the Sundaese gamelan of the "Bakti Budaya" Ensemble led by Pak Utar (*gendang*).

Recordings made in 1970.

The Sunda region occupies virtually all of the western third of the island of Java. In the course of the Hinduization of the Indonesian Archipelago at the beginning of the Christian era, Java was the scene of the rise and fall of numerous principalities and kingdoms according to the vicissitudes of history. At a very early date the western part of Java became the seat of a powerful kingdom

which remained independent of the various subsequent Javanese empires during the whole of Java's Hindu period (until the 15th century). Owing to the absence of rock inscriptions and the very small number of records that have survived, the history of this kingdom is obscure. It reached its zenith during the Pajajaran era (1333-1579), at the end of which it was annexed to the new Muslim empire of Java. At that time the capital was on the modern site of Bogor and held sway over a number of vassal principalities which maintained large groups of artists. Each one of the princes insisted on having his own dancers, poets and musicians, and gamelan orchestras were often regarded as the main prizes of war. Parallel to courts in the rest of Java, those of Sunda developed their own original artistic style on a Sundaese basis. The musical forms of Sunda and other parts of Java are profoundly different both in their aesthetic spirit and in their structures.

After the conversion of the Sunda region to Islam in the 15th century, Javanese influence gained in importance. The emperor of Java sent gamelan orchestras of the Javanese type to Sunda, and these were immediately adapted to suit the Sundaese style. The vocal repertoire was enriched by numerous poems of Javanese origin, and the old Sundaese artistic creativity blended harmoniously with the Javanese contributions. In the 19th century the court of the principality of Cianjur created a new musical genre to entertain the local princesses, the *Tembang Sunda*, a form of music which subsequently became very popular throughout the region. Based on old anonymous verses accompanied by a flute and by some zithers – including the purely Sundaese *kacapi*

indung – an art of poetry came into being which is still popular today. In addition to the music, a distinct art of dancing also evolved, an art which chiefly took the form of the *topeng* masked dances, while dramatic art found expression in the *wayang golek*, the wooden puppets carved in relief. The modern Sundaese musical art is thus the result of an artistic activity which has been going on since the 15th century.

The popular musical entertainment most commonly performed by the Sundaese is the art of the *kacapi suling* (track 1), an instrumental ensemble consisting of a *suling*, a six-holed bamboo flute, accompanied by two *kacapi indung*, large oblong zithers with eighteen strings and a *rinçik*, a smaller-sized zither with sixteen strings. Sometimes another higher-pitched zither, called *siter*, is added. This ensemble forms the basic instrumental trio or quartet which also accompanies the *tembang*, which are old Sundaese poems usually sung at home in the evening after dinner for the enjoyment of the listeners. The big *kacapi indung* zither states the basic melodic line which is ornamented by the *rinçik*, while the flute improvises a melodic line on the main theme.

The present Sundaese gamelan is of Japanese origin. Usually tuned to the *salendro* mode (a five-note scale), it accompanies singers in renderings of verse texts often in forms of Javanese origin. These gamelans were used at the grand ceremonies marking the enthronement of a prince as well as to accompany dances at court or in the theatre. The gamelan consists of keyed-metallophones (*saron*), a xylophone with bamboo keys (*gambang*), two drums (*gendang*), a set of gongs (*bonang*), a suspended gong (*goong*), and a two-stringed fiddle (*rebab*) when it accompanies songs (track 2).

In the form in which it is cultivated today, the art of the masked dance probably originated in Cirebon, a sultanate bordering on Sunda, and later underwent an independent development in the Sundaese region. The function of the *salendro* ensemble is to underline the movements of the dance, and hence the great importance of the percussion which here stands out with particular clarity. Only the finest virtuoso drummers are able to accompany the brilliant *topeng* dancers (track 3) in the proper manner, for the drummer is in fact a soloist who simultaneously leads both the ensemble and the dancer. The instruments weave a penetrating and clear-cut melodic line as a background texture.

Performed by the same *gamelan salendro*, the purely instrumental composition "Gonjang Sapuratina" (track 4) served as an introduction to the royal ceremonies. In this item the different layers of the ensemble can be clearly distinguished, the *saron* keyed metallophones playing the basic melody which is ornamented by the more florid part of the *bonang* gongs. This old court art is now only rarely heard in Sunda, having been supplanted by the remarkable purely Sundaese gamelan, the *gamelan degung*.

The *gamelan degung* (track 5) is the oldest form of orchestral ensemble still in use today. The earliest *gamelan degung*, which is now deposited in the museum of the town of Sumedang, dates from 1791 and exhibits a scale resembling that of an older gamelan which was in use during the Hindu period in Sundaese history, the *gamelan rentung*. In former times it was played at certain royal rites such as the ceremony of circumcision or the wedding of a prince, but subsequently gained wide acceptance as an entertainment for the common people in the rural area; it can also be employed to accompany dances. Being essentially Sundaese in origin and having nothing to

equal it in the cultural world of the Javanese, it is looked upon as the gamelan which most fully captures the spirit of the Sundanese. A small chamber ensemble, it comprises only seven kinds of instruments : four keyed metallophones (*saron*), a set of fourteen small knobbed gongs placed in two rows at right angles (*bonang*), a small horizontal gong (*ketuk*), a set of five suspended gongs tuned to the Sundanese *pelog* scale *goong degung* or *jenglong*, a pair of large suspended gongs (*goong*), a set of three drums (*gendang*), and a four-holed bamboo flute (*suling degung*). As in all the other Sundanese ensembles in which it is used, the flute has a very important part to play in this gamelan since it ornaments the melodic theme and conveys the poetic mood highly typical of the art of Sunda. The Sundanese *gamelan salendro*, used to accompany the various dramatic forms also accompanies the *wayang golek* puppet theatre (track 6). The rhythmic part of the *gendang* drums which guides the ensemble is fundamental because it also supports the movements imparted to the puppets by the puppeteer, the *dalang*. The vocal part is made up of sung recitative sections (*suluk*) and dialogues during which the gamelan is silent.

Jacques BRUNET

INDONÉSIE

MUSIQUE DE L'OUEST DE JAVA

1 Kacapi Suling : Semarang et Banjara

Uking Sukri (*kacapi*); Ono Sukarna (*suling*); lim Ibrahim (*rincik*).

2 Bandjar Malati, laras madenda

Gamelan sunda salendro des studios de Bandung de Radio Republik Indonesia dirigé par Oman Suganda.

Voix : Eros Rosita.

3 Tari Topeng

Gamelan sunda de l'ensemble "Bakti Budaya" dirigé par Pak Utar (*gendang*).

4 Gongjang Sapuratina, laras salendro

Gamelan sunda salendro des studios de Bandung de Radio Republik Indonesia dirigé par Oman Suganda.

5 Ujung Laut (le rivage) et Sangkur Ratu (l'épée du roi)

Gamelan degung des studios de Bandung de Radio Republik Indonesia dirigé par A. Ab. Syar.

6 Wayang Golek : scène du Ramayana

Dalang Tjatja Taryana et gamelan sundanais de l'ensemble "Bakti Budaya" dirigé par Pak Utar (*gendang*).

Enregistrements réalisés en 1970.

Le pays Sunda occupe à peu près tout le tiers occidental de l'île de Java. Au cours de l'hindouisation de l'archipel indonésien, qui eut lieu au début de l'ère chrétienne, Java fut le théâtre de l'essor et de la chute, au gré des vicissitudes de l'histoire, d'un grand nombre de principautés et de royaumes. A une époque très ancienne, un puissant royaume s'établit dans la partie occidentale de Java et

demeura indépendant des divers empires javanais pendant toute la période hindoue de Java (jusqu'au XVème siècle). En raison de l'absence d'inscriptions rupestres et du très petit nombre de traces écrites qui ont survécu, l'histoire de ce royaume reste obscure. Il atteignit son apogée à l'ère de Pajajaran (1333-1579), à la fin de laquelle il fut annexé au nouvel empire musulman de Java. A cette époque, la capitale se trouvait à l'emplacement de l'actuelle Bogor et exerçait son autorité sur un certain nombre de principautés vassales qui entretenaient d'importants groupes d'artistes. Chaque prince mettait un point d'honneur à avoir ses danseurs, ses poètes et ses musiciens et, lors des guerres, les orchestres gamelan étaient souvent considérés comme le butin le plus précieux. Parallèlement à celles du reste de Java, les cours sundanaises créèrent, sur des bases sundanaises, un style artistique original qui leur appartient en propre. Tant par leur esprit esthétique que par leurs structures, les formes musicales du pays Sunda diffèrent profondément de celles des autres parties de Java.

Après la conversion du pays Sunda à l'Islam au XVème siècle, l'influence javanaise se fit plus importante. L'empereur de Java envoya au pays Sunda des orchestres gamelan du type javanais qui furent aussitôt adaptés au style sundanais. Le répertoire vocal s'enrichit de nombreux poèmes d'origine javanaise et la vieille créativité artistique sundanaise intégra harmonieusement les apports javanais. Au XIXème siècle, la cour de la principauté de Cianjur créa un nouveau genre musical pour divertir ses princesses, le *tembang sunda*, forme de musique qui devint ensuite très populaire dans toute la région. Utilisant des vers anonymes

anciens, accompagné à la flûte et par quelques cithares - dont le *kacapi indung*, instrument purement sundanais - un art de la poésie naquit alors. Il est demeuré populaire jusqu'à nos jours. Outre la musique, un art de la danse distinct s'est aussi développé, revêtant principalement la forme des danses masquées *topeng*, tandis que l'art dramatique trouvait son expression dans le *wayang golek*, théâtre de marionnettes en bois sculpté. L'art musical moderne sundanais est ainsi le fruit d'une activité artistique qui s'est poursuivie depuis le XVème siècle.

La musique de divertissement populaire jouée le plus communément par les Sundanais est celle du *kacapi suling* (page 1), ensemble instrumental formé d'un *suling*, flûte de bambou à six trous, accompagné de deux *kacapi indung*, grandes cithares oblongues à dix-huit cordes, et d'un *rinçik*, cithare plus petite à seize cordes. Il s'y ajoute parfois une autre cithare au registre plus aigu, appelée *siter*. Cet ensemble constitue le trio ou le quatuor instrumental de base, qui accompagne aussi les *tembang*, poèmes sundanais anciens qu'on chante en général à la maison, le soir après le dîner, pour le plaisir des auditeurs. C'est à la grande cithare *kacapi indung* qu'est confiée la ligne mélodique de base, à laquelle le *rinçik* ajoute des ornements pendant que la flûte improvise une ligne mélodique sur le thème principal.

Le gamelan sundanais actuel est d'origine javanaise. Accordé d'habitude sur le mode *salendro* (une gamme de cinq notes), il accompagne des chanteurs qui interprètent des textes en vers, souvent dans des formes d'origine javanaise. Il jouait lors des fastueuses cérémonies qui marquaient l'intronisation d'un prince, mais aussi pour accompagner les danses de cour et le théâtre. Le gamelan se compose de métalphones à lames (*saron*), d'un xylophone à lames de bambou (*gambang*), de deux tambours (*gendang*), d'un jeu

de gongs (*bonang*), d'un gong suspendu (*goong*) et d'un violon à deux cordes (*rebab*) pour accompagner les chants (page 2).

Sous la forme où il est cultivé aujourd'hui, l'art de la danse masquée a probablement vu le jour à Cirebon, sultanat limitrophe du pays Sunda, et s'est ensuite développé de façon indépendante dans la région sundanaise. La fonction de l'ensemble *salendro* est de souligner les mouvements de la danse, d'où la grande importance des percussions, qui se détachent ici avec une clarté particulière. Seuls les meilleurs virtuoses du tambour sont capables d'accompagner comme il convient les brillants danseurs de *topeng* (page 3), car le batteur de tambour est en fait un soliste qui dirige en même temps l'ensemble et le danseur. Les instruments tissent une ligne mélodique pénétrante et nette qui constitue un fond sonore.

Exécutée par le même *gamelan salendro*, la composition purement instrumentale "Gonjang Sapuratina" (page 4) servait d'introduction aux cérémonies royales. Dans ce morceau, on peut clairement distinguer les différentes strates de l'ensemble: les métalphones à lames *saron* jouent le thème mélodique de base qui est orné par la partie plus luxuriante des gongs *bonang*. Ce vieil art de cour n'est plus pratiqué que rarement au pays Sunda, où il a été supplanté par le remarquable *gamelan degung*, qui est un gamelan purement sundanais.

Le *gamelan degung* (page 5) est la forme la plus ancienne d'ensemble orchestral qui soit encore en usage de nos jours. Le plus ancien *gamelan degung*, maintenant déposé au musée de la ville de Sumedang, qui date de 1791, se caractérise par une gamme ressemblant à celle d'un gamelan plus ancien, le *gamelan rentung*, qui était en usage pendant la période hindoue de l'histoire sundanaise. Il jouait jadis lors de certains rites royaux

comme la cérémonie de circoncision ou le mariage d'un prince, mais il s'est ensuite largement popularisé comme divertissement dans le monde rural pour la masse de la population; on peut aussi l'employer pour accompagner des danses. Etant essentiellement d'origine sundanaise et n'ayant aucun équivalent dans le monde culturel des Javanais, il est considéré comme le gamelan qui exprime le mieux l'esprit des Sundanais. Petit ensemble de musique de chambre, il ne comprend que sept types d'instruments: quatre métalphones à lames (*saron*), un ensemble de quatorze petits gongs à mamelon central disposés en deux rangées à angle droit (*bonang*), un petit gong horizontal (*ketuk*), un jeu de cinq gongs suspendus accordés sur la gamme sundanaise *pelog*, *goong degun* ou *jenglong*, une paire de grands gongs suspendus (*goong*), un jeu de trois tambours (*gendang*) et une flûte en bambou à quatre trous (*suling degung*). Comme dans tous les autres ensembles sundanais où elle est employée, la flûte joue un rôle très important dans ce gamelan, car elle apporte l'ornementation au thème mélodique qui exprime l'atmosphère poétique si caractéristique de l'art de Sunda. Le *gamelan salendro* sundanais, qui sert à accompagner les différentes formes d'art dramatique, accompagne également le théâtre de marionnettes *wayang golek* (page 6). L'élément rythmique dû aux tambours *gendang* qui guident l'ensemble est fondamental parce qu'il soutient aussi les mouvements que le marionnettiste, ou *dalang*, imprime aux marionnettes. La partie vocale se compose de récitatifs chantés (*suluk*) et de dialogues au cours desquels le gamelan reste silencieux.

Jacques BRUNET

D 8041

Photos : Jacques BRUNET

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

UNESCO COLLECTION
AUVIDIS

D 8041 AD 090

ANTHOLOGY OF TRADITIONAL MUSICS

INDONESIA
MUSIC FROM WEST JAVA

Recordings & commentary : JACQUES BRUNET

1	Kacapi Suling : Semarang & Banjara	8'58
2	Bandjar Malati, laras madenda	9'06
3	Tari Topeng	7'54
4	Gonjang Sapuratina, laras salendro	12'46

ANTHOLOGIE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

INDONÉSIE
MUSIQUE DE L'OUEST DE JAVA

Enregistrements et commentaire : JACQUES BRUNET

5	Ujung Laut (the shore) and Sangkur Ratu (the king's sword) / Ujung Laut (le rivage) et Sangkur Ratu (l'épée du roi)	9'47
6	Wayang Golek : Scene from the Ramayana Scène du Ramayana	3'42

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez, F-94200 IVRY-
SUR-SEINE OF THE ALBUM MUSIC FROM SUNDA
WEST JAVA (collection "Musical Sources", founded by
Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND
DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
for the

RÉÉDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez, F-94200 IVRY-
SUR-SEINE DE L'ALBUM MUSIQUE DU SUNDA JAVA
OUEST (collection "Sources Musicales", fondée par
Alain Daniélou) réalisé par l'INSTITUT INTERNATIONAL
D'ETUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE
DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
pour le

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE

53'20

© 1992 AUVIDIS/UNESCO/IICMSD © 1976/1992 AUVIDIS-UNESCO

 AUIDIS
DISTRIBUTION